

David Roas y Patricia García (eds.), *Visiones de lo fantástico (aproximaciones teóricas)*, e.d.a editores, col. *Lecciones de cosas* (ensayo), núm. XVI, Málaga, 2013. ISBN: 978-84-92821-61-7

David Roas y Ana Casas (eds.), *Visiones de lo fantástico en la cultura española (1900-1970)*, e.d.a editores, col. *Lecciones de cosas* (ensayo), núm. XVII, Málaga, 2013. ISBN: 978-84-92821-63-1

Paralelamente al creciente interés por lo fantástico que se da en el ámbito creativo en todas sus manifestaciones culturales –literatura, cine, televisión, cómic, videojuegos–, el ámbito académico –cada vez menos reacio al género (y más lejos de los prejuicios que llevaban a considerarlo incluso subliteratura)– empieza a prestarle asimismo una mayor atención como objeto de estudio. Así, esta progresiva receptividad ante lo fantástico se materializa en la celebración de congresos, la fundación de revistas especializadas, o la publicación de artículos y monografías de diferente sesgo; un amplio y alentador panorama que no solo contribuye a ofrecer luz sobre las posibilidades de un género de fronteras tan sinuosas como lo fantástico, sino que nutre en cierta manera las nuevas brechas que van abriéndose y ensayándose en lo real, gracias al interesante diálogo que se produce entre creadores y críticos.

Es por ello que en este contexto de ascendente popularidad y crédito alcanzados por el género entre lectores, creadores e investigadores, resulta de gran oportunidad la aparición en el mercado

editorial de volúmenes como los dos recién publicados en el seno del *Grupo de Estudios de lo Fantástico*. A la espera de que surja un tercer volumen, de próxima aparición, que complete la serie, la editorial e.d.a. libros, dentro de la colección «Lecciones de cosas», saca a la luz un total de veintidós visiones, miradas o perspectivas de lo fantástico. Se trata de trabajos enfocados tanto a la teoría como a la práctica del género en todas sus variantes, repartidos convenientemente en sendos volúmenes: *Visiones de lo fantástico (aproximaciones teóricas)*, con diez ensayos; y *Visiones de lo fantástico en la cultura española (1900-1970)*, que incluye doce. Este segundo volumen se completa con una tercera obra, actualmente en marcha, que alcanzaría las manifestaciones o concreciones de lo fantástico hasta 2012.

El origen de la mayor parte de estos trabajos se encuentra en el *I Congreso Internacional sobre lo Fantástico en narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y videojuegos*, que tuvo lugar en la Universitat Autònoma de Barcelona en noviembre de 2012, y que dio cabida a casi cien comunicaciones,

enmarcadas precisamente bajo el título que da unidad a los tres volúmenes de artículos que se publican ahora: *Visiones de lo fantástico en la cultura española contemporánea*. De todas aquellas múltiples perspectivas con las que los distintos especialistas se aproximaron a lo fantástico hace poco más de un año, los editores han seleccionado –de entre las enviadas por los autores para su publicación– las aportaciones más relevantes y singulares dentro del panorama crítico actual; y han incluido excepcionalmente, algún otro trabajo escrito *ex profeso* para esta ocasión.

El riesgo o el peligro que suelen correr las ediciones antológicas de ofrecer como resultado un volumen poco cohesionado y caótico es solventado con soltura por los editores, tanto en el proceso de selección, como en el de organización y estructuración de los ensayos. Pero también incluso en el proceso de la edición misma. En efecto, la unidad y homogeneidad de la serie de tres volúmenes no solo la aporta el título general que lleva cada uno de ellos (*Visiones de lo fantástico*), completado específicamente en cada caso, sino la elección de las imágenes que desde la portada transportan al lector a otras posibilidades de lo real. Como se hizo ya en el Congreso de 2012, los editores han vuelto a recurrir a los dibujos y litografías de *Los Negros* de Odilon Redon (1840-1916) para evocar la temática de lo fantástico desde sus distintos ángulos. Si en 2012 era el dibujo de la *Araignée souriante* (1881) el que se elegía como el sugerente motivo visual del evento, son ahora *L'Araignée qui*

pleure (1881), y *L'Oeil, comme un ballon bizarre, se dirige vers l'infini* (1882) –este último dedicado por el pintor a Edgar Allan Poe– las imágenes que presentan, en una perfecta correlación con el contenido al que dan paso, las cubiertas del primer y segundo volumen respectivamente. No es baladí esta elección, ya que la obra de este simbolista admirador de Poe y considerado precursor del surrealismo alude justamente –innovando «un fantastique de maladie et de delire» para Des Esseintes– a lo imposible y lo improbable, lo desconocido, y a las conexiones entre lo visible y lo invisible,¹ que son elementos en los que se sustenta la base de lo fantástico.

Esta homogeneidad que se busca explicitar en el conjunto de las tres obras que componen la serie, se mantiene asimismo en cada uno de los volúmenes por separado, gracias, principalmente, como ya avanzamos, a la previa distinción llevada a cabo entre trabajos que giran en torno a la reflexión teórica del género, y estudios analíticos (generalmente dedicados a un autor concreto) de la praxis de lo fantástico, que contribuye, por otra parte, a conservar la independencia de cada una de las obras, valor añadido desde el punto de vista editorial.

Así, el primer volumen *Visiones de lo fantástico (aproximaciones teóricas)* –editado

1 Así lo explicitaba el propio Redon al referirse a su obra: «Toute mon originalité consiste donc à faire vivre humainement des êtres invraisemblables selon les lois du vraisemblable, en mettant, autant que possible, la logique du visible au service de l'invisible.» (Redon, 1989: 28). Redon, Odile (1989), *À soi-même: Journal, 1867-1915: notes sur la vie et les artistes*, José Corty, París.

por David Roas y Patricia García, especialistas ambos en literatura fantástica (el primero no solo investigador, y autor de la estimulante y rigurosa aproximación teórica al género *Tras los límites de lo real*, sino también creador él mismo de relato y microrrelato fantásticos)– recoge un total de diez ensayos oportunamente distribuidos en cuatro secciones, que persiguen la coherencia y cohesión de los estudios incorporados en cada una de ellas: I. *Retórica de lo fantástico*; II. *Efectos de lo imposible*; III. *Monstruos posmodernos*; y IV. *En los límites de lo fantástico*. Son, en realidad, con excepción de la última sección, los mismos títulos que enmarcaron la mayor parte de estos trabajos en su primera versión para el Congreso Internacional. Bajo la sección *Retórica de lo fantástico* se incluyen tres ensayos centrados esencialmente en el nivel discursivo: ya sea analizando las categorías narratológicas (personajes, tiempo, espacio y acción) en su conexión con lo insólito para así delimitar el universo de lo fantástico, principal objetivo del artículo de Flavio García; ya sea profundizando –como hace Patricia García– en las peculiaridades lingüísticas ligadas al fenómeno que la autora denomina «frase umbral», relativo a aquella oración ambigua que refleja la posibilidad de que el protagonista del relato pueda estar situado en cualquiera de los dos dominios –real o fantástico–, o justamente entre ambos; o ya sea, finalmente, dilucidando los mecanismos de lo fantástico y del terror en aquellos videojuegos de tipo narrativo, a partir del concepto de «jugador implicado», cuestión de la que se

ocupa Lluís Anyó en el último artículo del apartado.

La segunda sección del volumen está dedicada a los efectos que se desprenden de lo fantástico, y consiguientemente lleva por título *Efectos de lo imposible*. Dichos efectos son, por un lado, el miedo; y por otro, la risa, el humor, la ironía. Del primero se ocupa el investigador David Conte, quien partiendo de la definición del género de terror cinematográfico como aquel que está destinado a provocar el miedo y la repulsión, y cuyo logro dependerá, pues, del efecto que suscita en el terreno de la recepción, examina en su artículo los procedimientos que rigen la construcción cinematográfica del «punto ciego», donde radica, en su opinión, lo terrorífico. Del segundo efecto de lo fantástico, la risa, se ocupa Víctor Alarcón, quien analiza la presencia del humor en el relato fantástico, explorando las funciones y valores de un ingrediente solo aparentemente incompatible con la inquietud que provoca lo fantástico.

La tercera sección aborda la revisión rigurosa de los monstruos posmodernos. Así, David Roas se ocupa de las consecuencias que tiene para el género la mutación del motivo del vampiro, monstruo que en sus reformulaciones posmodernas ha sufrido un proceso de naturalización que lo aleja de su exclusivismo dentro del ámbito fantástico y le permite adentrarse en los universos de lo maravilloso o del realismo mágico. Entre fronteras se halla asimismo el zombi, cuya evolución desde su origen vudú hasta su

actual brote como gran monstruo del terror detalla con detenimiento Sergi Viciano, quien se centra sobre todo en el carácter liminar de esta criatura. Cierra *Monstruos posmodernos* el artículo de Bernat Castany, que desde una interesante perspectiva filosófica considera el tratamiento de lo monstruoso en la literatura fantástica contemporánea a la luz de las teorías y sensibilidades ontoteológicas occidentales de los últimos siglos. Por último, como aclara el título de la última sección, *En los límites de lo fantástico*, los dos trabajos que en ella se incluyen revisan las fronteras, siempre borrosas, de lo fantástico con sus géneros periféricos. David Viñas pone el énfasis de su discurso en la dificultad de definir y delimitar los géneros, y en concreto el género fantástico, lo cual propicia desde su punto de vista que cobre más sentido y sea más productivo hablar de *participación* (de uno o varios géneros), que de *pertenencia* (a un género), lo que en cualquier caso revela la permeabilidad de lo fantástico. De esa permeabilidad trata el trabajo de Gabriel Saldías, el último que se incluye en este primer volumen, cuyo objetivo es una relectura de los márgenes genéricos, al establecer un marco comparativo entre dos tipos de manifestaciones literarias aparentemente dispares: lo fantástico y lo distópico.

Tras acceder a estas aproximaciones teóricas sobre lo fantástico, que complementan indudablemente otras propuestas teóricas existentes en el horizonte de la crítica, y que contribuyen asimismo a desvelar los interrogantes en torno al

funcionamiento y los procedimientos que permiten lo fantástico, el lector tiene la posibilidad de ahondar, gracias al segundo volumen que nos ocupa (*Visiones de lo fantástico en la cultura española [1900-1970]*), en la investigación que realizan doce especialistas en torno a las manifestaciones artísticas más relevantes de lo fantástico contemporáneo: la narrativa, el teatro, el cine y la televisión. Una más que probable errata en el título nos indica que los estudios que conforman el volumen alcanzan hasta 1970, en lugar del correcto 1975, dato que apoyaría la referencia incluida en la presentación que encabeza las obras, así como el hecho de que el último trabajo con el que se da por concluido el libro tiene como objeto de estudio la serie de ficción *Crónicas fantásticas*, emitida a finales de 1974.

Lo primero que llama la atención de la organización de este segundo volumen –para cuyas tareas de edición se suma, junto a Roas, la también especialista Ana Casas, de lectura obligada en reflexiones teóricas sobre el relato fantástico– es la descompensación que existe en el número de artículos que integran las cuatro secciones que en él se proponen. Así, nueve de los doce artículos pertenecen al ámbito de la narrativa, mientras que el resto de las áreas contempladas (teatro, cine y televisión) está representado en el volumen por un artículo por sección. La obra otorga, pues, importancia a la interdisciplinariedad y apuesta por la presencia de las distintas manifestaciones artísticas, pero aún es patente un mayor

espacio destinado a la narrativa fantástica dentro de esa «cultura española» que promete el título. Posiblemente, sin embargo, el volumen solo es reflejo de la realidad que presenta el propio panorama crítico, ya que aún resulta difícil encontrar estudios de calado sobre lo fantástico en contextos como el televisivo (y en este sentido es necesario aplaudir el trabajo de Ada Cruz); y circunscritos, además, al periodo anterior a la transición (el creciente interés por lo fantástico es mucho más explícito en España a partir de los años 80). No obstante, el factor que puede determinar más acertadamente esta desigualdad de número es en definitiva la escasez de congresos donde se dé cabida a la diversidad de disciplinas (no hay que olvidar que el congreso del que parten los trabajos de los volúmenes tuvo lugar en la Facultad de Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona, lo que sin duda determinó una abundancia de trabajos basados en corpus literarios), por lo que en este sentido, tanto el volumen, a pesar de dicha descompensación, como el congreso en el que se origina, suponen un paso adelante evidente en la aproximación interdisciplinar de lo fantástico.

Junto a la serie de ficción televisiva *Crónicas fantásticas* de Juan José Plans, algunas muestras del cine fantástico y de terror de los años 60 y 70, y una atención a las fantasmagorías decimonónicas y a los «engaños» ópticos de las dramaturgias del siglo xx, estudiadas con detenimiento por Ada Cruz, Iván Gómez y Matteo de Beni, respectivamente, el lector se encon-

trará con otros nueve análisis inteligentes y reveladores de la presencia de lo fantástico en escritores que no siempre relacionamos fácilmente con el género. Son trabajos que muestran la vitalidad de lo fantástico en el período anterior a la transición gracias a creadores como Ramón del Valle-Inclán, Carmen de Burgos, Rafael Dieste, Cecilio Benítez de Castro, Noel Clarasó, Francisco Ayala, Rosa Chacel, o Max Aub, que bien a través del relato o de la novela entraron en contacto con las fronteras de lo imposible. De las manifestaciones más relevantes de lo fantástico contemporáneo posteriores a la transición (1975-2012) se ocupará el tercer volumen que verá la luz dentro del año 2014, y que completará la serie.

Por la profundidad y originalidad de los artículos incluidos, escritos por reconocidos especialistas en la materia, la publicación de estos volúmenes de *Visiones de lo fantástico*, orientados a la teoría y la práctica del género, suponen indiscutiblemente una valiosa aportación –que convendría no soslayar– a los debates y reflexiones sobre lo fantástico, en todas sus manifestaciones y desde todas sus vertientes.

RAQUEL VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
Universitat de Barcelona

